

试论高校公共艺术教育需要设计学教育

学校编码: 10384

分类号 _____ 密级 _____

学号: 200322001

UDC _____

厦门大学

硕 士 学 位 论 文

试论高校公共艺术教育需要设计学教育

Tries to Discuss The University Public Art Education
to Need The Design Study Education

甘 森 忠

指导教师姓名: 张小鹭 教授

专 业 名 称: 美 术 学

论文提交日期: 2006 年 5 月

论文答辩时间: 2006 年 6 月

学位授予日期: 2006 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2006 年 6 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：甘森忠

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

1、保密（ ），在   年解密后适用本授权书。

2、不保密（√）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名：甘森忠

日期：   年   月   日

导师签名：

日期：   年   月   日

内容摘要

公共艺术教育作为高校素质教育的重要组成部分，虽然目前被逐渐重视起来，但是面对 21 世纪对高素质复合型人才的需求，公共艺术教育有待完善。本文根据当前公共艺术教育仍然停留在艺术史、艺术欣赏、美学基础等课程的现状提出了自己的见解，那就是“高校公共艺术教育需要设计学教育”。因为人类生活离不开设计学；设计学将审美规律结合生活中的各种设计实例进行讲授，相对于单纯的艺术欣赏或者抽象的美学理论更能使高校学生深刻理解美在生活中的作用，这是设计学独特魅力之处。另外社会发展离不开设计学；设计学是具有自然科学与人文学科色彩的综合性学科，高校学生学习设计学是我国社会各方面发展的现实要求。

因此高校艺术教育的设计学不是少数专业人才的学习权利，它应该是属于未来将担负起各行各业创造性活动的高校学生们的公共艺术教育课。本文主要从以下三方面来分析讨论。

1. 公共艺术与教育与设计学。阐述设计学应当成为公共艺术教育的一部分。
2. 普通高校学生作为设计作品的接受者、设计者与设计学关系。主要论述通过设计学教育来提高高校学生的设计美感水平和设计鉴赏能力以及掌握正确的设计审美评价标准等将对社会发展起到积极作用。
3. 设计学作为高校公共艺术教育的现实意义。从公共设计学教育与市场经济、公共设计学教育与多元文化理解、公共设计学教育与培养创新型人才、公共设计学教育与构建和谐校园几方面来探讨。

关键词：设计学；高校；公共艺术教育

Abstract

The public artistic education is the most important of quality education of the university education. Although the people think much of it gradually, facing the demand of the 21st century higher quality multi-skilled person, the public artistic education should be improved. In this article, according to the current situation which the public artistic education stay in the curriculum of the history of art, art appreciation, esthetics basement etc, I think that ‘the university public artistic education needs design study education,’ because the human life can’t leave out design. Combining the esthetic appreciation with the various designing instance of the human life, the study of the design can make students more understand the work of the esthetic in the life , comparing with the pure artistic appreciation. That is the charm of the study of the design. The social development needs the study of the design. The study of the design is the comprehensive discipline of natural science and humane science. The development of our country wants the university students study the design discipline.

So the university artistic education is not the right of the minority of the specialized person, it is the future university students’ public artistic education curriculum that is responsible to it. I’ll discuss it from three aspects below:

1. About the public artistic education and the study of the design, explain the study of design should become a part of the public artistic education.
2. As the receiver and the designer ,the university students will play a great part in the social development through the design education which raise the design esthetic sense level and the design connoisseurship ability and grasp the correct design esthetic evaluation criteria and so on .
3. The study of the design’s practical meaning of the university artistic education, I’ll discuss it through the influence of the global economic integration, the demands of multiplex teaching, the culture of the innovation person and the constructs of the harmonious campus and so on.

Keyword: The design study; University; The public artistic education

目 录

引 言	1
一、公共艺术教育与设计学	2
二、普通高校学生作为设计作品的接受者和设计者与设计学关系	5
(一) 高校学生是设计作品的接受者	5
(二) 高校学生也是设计作品的设计者	8
三、设计学作为我国高校公共艺术教育的现实意义	14
(一) 公共设计学教育与市场经济	14
(二) 公共设计学教育与多元文化理解	15
1、设计作品具有多元文化	15
2、在公共设计学教育中培养学生的多元文化意识	17
(三) 公共设计学教育与培养创新型人才	17
1、社会对创新型人才的需求	18
2、公共设计学教育是培养创新型人才的有力手段	18
(四) 公共设计学教育与构建和谐校园	19
结 语	22
参考文献	24
后 记	25

Contents

Preface	1
1. About the public artistic education and the design study	2
2.The relation of the university students as the receiver and designer with the design study	5
(1) The university students as the designer and receiver	5
(2) The university students are also the designer	8
3.The practical meaning the design study as the university public artistic education	14
(1) The study of public design and market economic	14
(2) The education of the public design study and multicultural understanding	15
(3) The public design study and the culture of the innovational person.....	17
(4) The education of public design study and the construct of harmonious campus	19
Conclusion	22
Bibliography.....	24
Postscript	25

引言

近年来，公共艺术教育作为普通高校素质教育的重要组成部分，正被逐渐重视起来，这为我国艺术教育的发展创造了新的机遇。但是如何与时俱进，开拓新思想，掌握新动态，改进和丰富高校的公共艺术教育成为高校教育工作者面临的重要课题。目前，许多普通高校的公共艺术教育仍然停留在艺术史、艺术欣赏、美学基础等课程层面上，而与我们周边生活息息相关、无处不在的设计学却被忽略了。设计学作为新兴学科在高校的艺术教育中，仅被限于设计专业学生学习，这是一种误区。

虽然 20 世纪以来由于专业细分才出现设计学，但是追溯历史，原始社会人类就与设计结下了不解之缘。从旧石器时代的粗糙打制石器变成新石器时代的光滑磨制石器再到当今的人造卫星、宇宙飞船等等，在造型理念上，无一不是如马克思所说的“按照美的规律来创造”。“20 世纪以前的美学，研究重点是放在纯粹艺术方面，象绘画、音乐、文学、戏剧、雕刻等，而忽略了人类生活本身，人类生活衣食住行玩等也同样需要美学研究”。^[1]我国的李泽厚先生也提出“‘自然的人化’是人类制造和使用工具的劳动生产，即实实在在的改造客观世界的物质活动，我认为这才是美的根源”。^[2]这说明了人类生活离不开设计，社会发展离不开设计学。从本质上来说，设计也就是人类的造物活动，而设计学正是研究人类这一创造性行为的学科。因此高校艺术教育的设计学不是少数专业人才的学习权利，它应该是列入未来将担负起各行各业创造性活动的普通高校学生的公共艺术课程序列。

一、关于公共艺术与教育与设计学

高校公共艺术教育课程同其他公共课程一样是高校实施素质教育重要组成部分，是以提高大学生的艺术素质，培养大学生的艺术审美体验为目的，是高校实施美育的主要途径之一。公共艺术教育“通过鉴赏艺术作品、学习艺术理论、参加艺术活动等，树立正确的审美观念，培养高雅的审美品位，提高人文素养；了解、吸纳中外优秀艺术成果，理解并尊重多元文化；发展形象思维，培养创新精神和实践能力，提高感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力，促进德智体美全面和谐发展。”^[3]在这一课程目标的指引下，许多高校在开设公共艺术教育课程方面进行了有益的尝试。开设了不同层次、不同类型的艺术类必修和选修课程，诸如：《艺术导论》、《音乐鉴赏》、《美术鉴赏》、《影视鉴赏》、《戏剧鉴赏》、《舞蹈鉴赏》、《书法鉴赏》、《戏曲鉴赏》等。^[4]逐渐提高了对公共艺术教育的功能、目标以及重要性的认识。然而大部分普通高校却没有开设一门与设计学相关的公共艺术教育课程，这不能不说是公共艺术教育的缺陷。

公共艺术教育不仅是使高校学生学会欣赏、进而鉴赏艺术，或者学一些简单的美学基础知识，更重要的是学会生活，学会艺术化生活，学会创造性生活，而艺术在生活中的作用是通过设计来实现的。设计就是实际应用的艺术，它构成人的生活的一部分，从生活用品到生活环境，人类的生活已离不开设计学。“设计艺术(艺术设计)是人们身边的艺术，是实际应用的艺术，是伴随着衣食住行等而发展的艺术。正因如此，其生命力比之任何艺术都要旺盛强劲。它合着生活的脉搏而跳动，随着科技与生产的进步而发展。就因为它构成了人的生活的一部分，因而也成为人类文化与文明的标尺，永远量不到尽头。”^[5]

设计之美增添了生活之美，因为物态环境构筑了艺术化生活，小到日常生活用品，大到室内外建筑乃至所有生活空间，都是经过艺术设计的，这些物态环境在为人类提供完善的功能服务的同时，给人以精神美的感染和享受。设计学体现的就是物质之美与精神之美的统合方式。

其实早在奥瓦通纳的学校艺术计划中齐格菲尔德就认为应该把艺术教育同生活有机的联系起来，^[6]另外凯因兹和赖利也在其《探索艺术》里面否定了那些“过分依赖过去艺术成就的艺术教学方法”，“艺术教育不应该是立足于艺术史的艺术欣赏，它应该是通过了解艺术在日常生活中的作用来进行的”。^[7]里德爵士之所谓“艺术”，不仅是指美术、音乐、舞蹈，甚至包括工艺，…并包括学校建筑和设备的设计，以及学校环境的美化。^[8]设计体现的就是艺术与人类生活的这种紧密联系，所以应当把设计学纳入高校公共艺术教育课程序列。

另一方面，设计学还是既有自然科学特征又有人文学科色彩的综合性学科。由于设计的终极目标永远是功能性与审美性，因此，设计学的研究对象便与设计的功能性与审美性有着不可割裂的关系。就设计的功能性而言，设计学要对相关的数学、物理学、材料学、机械学、工程学、电子学、经济学进行理论研究；就设计的审美性而言，设计学要对相关的色彩学、构成学、心理学、美学、民俗学、传播学、伦理学等进行研究。^[9]正因为设计学所涉学科众多，而且是多学科的交叉、互动、整合，将其纳入高校公共艺术课程有利于普通高校学生发展新的科学技术，发明创造新材料，创新生活方式与生活观念等等。

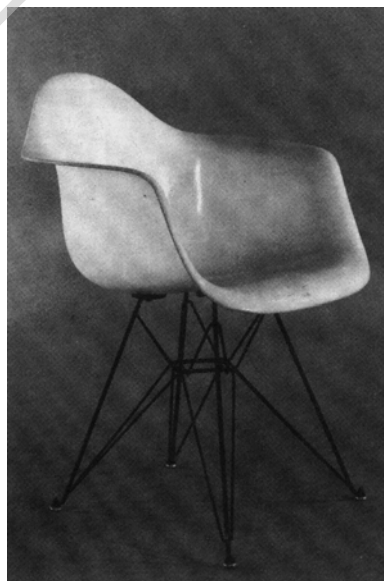
美国、英国、德国、法国、日本等发达国家都十分重视高校的设计教育，重视提高他们的设计感受和设计创造思维水平。例如，美国当代艺术教育的主流理

论--DBAE 即以学科为基础的艺术教育,在它的课程计划里实用艺术也是其中一个重要特征。

总之,对于接受审美艺术教育的普通高校学生而言,设计学将色彩、材质、肌理、比例、对称、均衡、节奏、反复、渐变、对比、统一等审美规律结合生活中的各种具体的设计实例进行讲授,相对于单纯的艺术欣赏或者抽象的美学理论,更能使大学生深刻理解美在生活中的作用。这是高校学生作为设计作品的使用者、创造者、生活者需要高尚的精神追求和具备较高的设计学素养的要求。还有,设计学的跨学科特质,使得对于在高校各学科学习的大学生讲授设计学更能引起共鸣和理解,这是设计学在高校公共艺术教育中的独特魅力。

鸟尊 图片来源《文物天地》2002年第5期

恩姆斯 1951 年设计的塑料椅
图片来源《设计学概论》尹定邦著

二、普通高校学生作为设计作品的接受者和设计者与设计学关系

普通高校学生作为设计作品的接受者和设计者都需要经过设计学教育来改变和丰富自己的设计审美切身体验，提高设计审美感受能力和设计鉴赏水平，熟悉、懂得、理解设计及设计艺术的形式美，通过直觉感受与分析设计的形式美感，掌握正确的设计审美评价标准等。

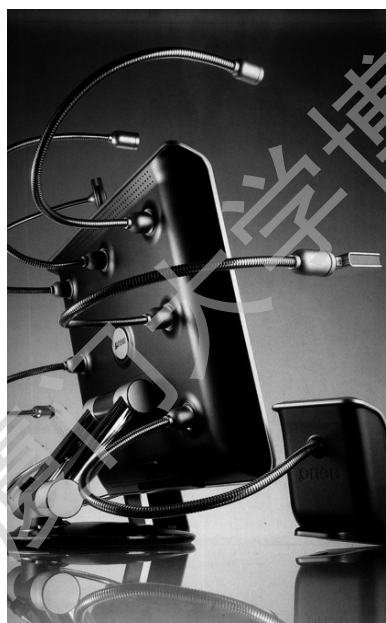
（一）高校学生是设计作品的接受者

高校学生作为在社会生活的一分子同样无时无刻在接触设计，在他们生活周边，无论人工或自然的社区环境里，都充斥着产品设计、视觉传达设计以及环境设计等等。因为设计与生活是紧密相连的，生活中的一切物品都包含着设计。因此可以说他们就成为这些设计的欣赏和使用的接受者。

作为设计作品的接受者，或是未来走上社会后成为设计作品的评价者，普通高校学生设计审美素养的提高，有利于整个社会设计审美水平的真正提高。在具有高、中、低不同设计艺术接受素养水平的三大基本类型社会成员中，努力扩大高水平接受者的比例和缩小低水平接受者的比例，这其实对于公共设计学教育来说是一项重要而艰巨的任务。优秀的设计作品能否被及时发现、认识和肯定，这是对一个社会的审美水平和设计接受水平的考验，同时在一个特定社会中总体上优秀的设计也只有在社会具有较高设计接受水平时才能大量出现。^[10]因此在高等院校里开设设计(理论与实践)或设计美学等设计学的公共艺术课程，对于建设小康社会是很有深远现实意义的。

公共设计学教育能对高校学生包括设计审美经验在内的整个心理结构发生

影响，从而影响高校学生设计接受能力，使他们的审美素养发生变化。这种影响从高校学生毕业后开始走向社会后转而影响广大公众，是设计学潜移默化、影响积淀的结果。“长期接受积极乐观、健康向上的高尚美学品位的设计美育，公众会提高自身审美素养，提高审美心理结构的复杂程度，从而提高接受设计时心理组织的有效程度，丰富和健全、完善人格心灵；反之，粗糙低劣乃至庸俗丑陋的设计产品的长期熏染，则可能在接受者身上引起审美素养下降、设计接受能力减弱、自身审美心理结构受损乃至精神世界受到污染的消极效果。”^[11] 因此我们期望通过高校公共设计学教育使一批批提高了设计学审美素养的大学生走上社会以后会促进整个社会设计审美水平的提高。这也是高校美育教育的一个重要方面。

明基台式电脑设计 图片来源《青年视觉》2005年第7期

作为设计作品的接受者，高校学生学习设计学，有利于正确评价现代设计创作的一切形式。如工业设计、工艺美术、装饰品、服装、美容、舞台美术、电影、

电视、图像、包装、展示陈列、室内外装潢、建筑、城市规划等等。设计与艺术不同，它不可能孤芳自赏，也不能留到后世待价而沽，设计必须当时被接受，被社会消费。设计作品绝对地依赖它的评价者。由于设计必须被接受和消费，因此设计的接受者就是评价者。设计这一特殊性质，使得设计评价没有可能形成统一标准，不可能由哪个权威帮助定夺，而要通过接受者自己判断。高校学生的设计评价即消费行为，通过有选择的购买活动表达了这种自主性。只要高校学生购买了设计作品——工业设计也好，作为传媒的图像设计也好，那么就是这些设计作品好坏、优劣的评价者。其购买行为本身就是一个显性的判断和结论，这是由设计本身的目的性决定的。^[12]

设计与接受者或消费者既是承托延续关系也是互动关系。“这种关系可以从设计的实用功能和社会效果方面寻求解释，也能够从审美关系上找到答案。20 世纪 60 年代兴起的接受美学认为，一件作品的价值、意义和地位，并不是由它本身所决定的，而是由观者的欣赏、批评活动及接受程度决定的。”^[13]由此可见承托延续关系是接受者接受与否行为反映设计的价值。接受了，就说明设计功能与审美都不错，能够流通而成为设计的商品；相反，当功能或审美不完美有缺陷，那么设计的东西就成为“废品”而失去存在的意义了。互动关系是接受者在接受行为产生后对于设计的评价，它将反馈给设计品的设计者。后现代设计的接受美学核心是强调接受者的地位，强调接受者与评价对象的有机生成关系。而接受者的设计学素养高低将会影响评价水平。

因此，可以说公共设计学教育有助于高校学生在接受设计作品时做出正确评价与选择。

设计评价者除了以消费方式进行评价外，还有以文字、言论发表批评意见之类。诉诸文辞的设计评价者有着多重身份的广泛背景，高校就是未来这些人才——包括的理论家、教育家、设计师、工程师、编辑、企业家、政府官员等等的培养基地，他们以不同的社会身份，不同的立足点去评价设计，表现出设计评价的多角度、多层次性。这类批评者的影响超越了个人范围，其批评意见可能影响到其他消费者的购买倾向，甚至直接影响设计师。如拉斯金对 1851 年“水晶宫”博览会的猛烈抨击与他所宣扬的设计美学思想，很大程度上影响了当时英国公众甚至大洋彼岸美国公众的趣味，并且直接引导了莫里斯和他发起的“工艺美术运动”。^[14]

因此高校学生学习设计学知识不但可提高自身的欣赏与消费品位，对设计作品就会做出更准确更恰当更敏锐的评价，使自己心灵愉悦，生活得更美！也有利于将评价信息反馈给设计者，使设计者创造出更加优秀的设计作品。

（二）高校学生也是设计作品的设计者

从一定意义上说，有设计鉴赏力的高校学生一方面是设计作品的接受者或消费者；而另一方面，他们又是未来设计作品的创造与设计者。

宗白华先生曾说：“在我国技术与艺术的结合就更不够了。懂得美学艺术的不懂科学技术，懂得科学技术的又不懂美学和艺术，你缺一条腿，我缺另一条腿，你干你的技术，我干我的艺术，所以，设计的产品要么不好看，不招人喜欢，要么就过于华丽、装饰累赘，摆着虽然也好看，但是用起来却不方便，这个矛盾怎么才能解决好呢？外国早就注意并研究了，也取得了很好的成绩。而在我国过去没

有足够重视，研究者很少，很不够。”^[15] 高校公共设计学教育正好可以弥补我国目前普通高校存在的这种技术与艺术相脱节现象的不足。

众所周知设计学是边缘性、交叉性、综合性的学科，涉及的学科面很广。如人类最早运用物理、化学等原理将一种物质改变成另一种物质的陶器烧制就是其他学科参与的一种创造性活动。如交通工具、家具、电器等的设计，只有对人体各种活动尺度有所分析，从物理、生理和心理的角度去确定人体工程学的科学技术参数，设计才能适应人类的生活与活动，变得更完美。在建筑设计中，也需要掌握建筑材料的性能及结构力学的原理，如此等等。所有这些都证明设计需要其他各学科的参与并与设计学密不可分。

高校学生正是未来利用各种学科知识建设社会主义的中坚力量，因此，将来他们也是生活中各种设计的设计者。因为设计与各学科的发展关系是双向的，而高校学生了解与掌握设计学知识有助于将来创造出更好的设计作品。在这方面可以从以下两个层面来看：

首先，各学科的创新发明都有待于设计的物化，使之成为便捷、实用的产品或商品。因为人类要享受各种技术创新的巨大资源，还需要设计作为载体。物质形态的科学技术创新要转化成巨大的社会财富，只有在被社会接纳、消费的情况下才可能产生。新技术、新科技等资源通过设计加以综合利用，并在向社会广大消费者推广中进行自我转变，转化成贴近生活的优质商品，进而被市场大量的接纳，才能发挥科学技术作用，完成科技的社会财富化。从汽车到航天飞机，从活字印刷术到数字电分输出，从算盘到电子计算机，人类的一切文明成果都离不开设计的参与。因此，设计是新技术转化为商品的媒介，是人类智慧得以物化的载

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库